
UOT 7(4/9)

Асия Галимжанова
доктор искусствоведения, профессор
Казахская Головная Архитектурно-строительная Академия
(Казахстан)
agalimzhanova@gmail.com

ОБРАЗ АБАЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается образ Абая в изобразительном искусстве Казахстана в контексте национальной идентичности. Автор приходит к выводу, что начиная с 60-70-х годов XX века и до наших дней художники воплощая образ великого казахского поэта Абая демонстрировали в своем творчестве возвращение к истокам национальной культуры, сочетающим личностный мир и склонность к традиционалистским формам. Именно народ, о котором так радел и заботился Абай, становится привилегированным носителем духовной культуры.

Ключевые слова: Абай, портрет, образ, национальная идентичность, литература.

Введение. 650-летие со дня рождения великого азербайджанского поэта Насими – это знаменательная дата для всех народов тюркского мира, ему принадлежит особое место среди поэтов мировой литературы. Поэт заложил основы азербайджанского литературного языка, что оказало большое влияние на последующее развитие литературы Азербайджана, литературу тюркских народов и на всю классическую восточную поэзию.

Поэзия Насими стала неиссякаемым источником вдохновения для многих поэтов и писателей, художников и музыкантов. Его духовные и философские идеи – актуальны и современны, они способствуют объединению человечества вокруг непреходящих гуманитарных ценностей. Стихи великого Насими созвучны стихам Алишера Навои, Махтумкули, Абая и Магжана. Следуя Насими, великий Абай для своего родного казахского языка делает почти то же самое, но только спустя более, чем

четыре столетия, стерев грань между традиционной поэзией казахского народа и классической поэзией Востока.

Изложение основного материала. Абай Кунанбаев (1845-1904) – выдающийся поэт, философ, композитор, общественный деятель, основоположник новой казахской письменной литературы и казахского литературного языка родился в урочище Жидебай, расположенном в Чингизских горах. В настоящее время эта территория находится в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. Отец Абая являлся волостным управителем Тобыктинской волости. Настоящее имя Абая – Ибрагим. Имя «Абай», означающее «внимательный», дала мальчику родная его бабушка Зере, под этим именем он вошел в историю.

Начальное образование Абай получил у мулл в родном ауле, затем он был направлен в Семипалатинск, в медресе имама Ахмет-Ризы. Абай владел арабским и персидским языками, читал в оригинале произведения классиков Востока: Низами Гянджеви, Фирдоуси, Навои, Насими. Творчество великих поэтов вдохновило молодого Абая на создание поэмы «Искандер» [1].

Время обучения в семипалатинском медресе было насыщенным для Абая, он параллельно посещал русскую школу, в это же время он также изучал творчество легендарных степных жырау таких, как Бухар, Шартанбай и других. К концу учебы в медресе Абай начинает писать стихи. Исследователи отмечают, что Абай Кунанбаев совмещал в себе стремление постичь знания и философию Востока и Запада. Поэтому произведения русских и европейских авторов были ему очень интересны. М.О.Ауэзов отмечал, что в поэзии Абая присутствует своеобразный синтез национальной и европейской культуры [2, 289].

Образ Абая, его жизнь и творчество вдохновляло не одно поколение художников Казахстана. Воссоздание образа Абая оказалось не таким простым делом, вследствие того, что рисунков с натуры почти не было, не считая рисунка художника-любителя П. Лобановского, кроме того существуют три прижизненные фотографии Абая – в кругу семьи, с сыновьями и недавно обнаруженная фотография молодого Абая [3]. Поэтому для большинства художников воссоздание образа великого человека – это передача своего видения Абая.

Проанализировав произведения довольно большого круга художников, обращавшихся к теме жизни и творчества Абая, приходим к выводу,

что необходимо выделить картины художников не только по видам изобразительного искусства: живопись, графика и монументальная скульптура, но и хронологически – по времени. В разделе живопись и графика хотелось бы вначале указать на произведения советских художников довоенной и послевоенной поры (Н. Крутильников, Б. Сарсенбаев, А. Кастеев, Б. Урманче, А. Бергер, О. Кужеленко, А. Мартова, К. Ческидов, П. Лобановский, К. Ходжиков, А. Яр-Кравченко), и, затем перейти к художникам 60-х годов до настоящего времени (В. Третьяков, Т. Тогысбаев, Р. Есиркеев, А. Галимбаева, М. Кенбаев, А.Исмаилов, Н.Нурмахаммедов, К.Шаяхметов, К. Тельжанов, А. Винер, С. Айтбаев, Ж. Кайранбаев, Л. Леонтьев, М. Аманжолов, М. Ахметов, А. Сыдыханов, К. Каметов, К.-Г. Каржасов, Е. Кожабаев). Живописные и графические произведения можно распределить следующим образом: 1) портреты и бытовые жанровые картины; 2) книжные иллюстрации об Абая Кунанбаеве; 3) иллюстрации по мотивам произведений Абая.

Одним из первых среди профессиональных художников к теме Абая обратился Николай Крутильников, который, закончив Казанское художественное училище в 1916 году, приехал в Семипалатинск и стал работать театральным художником в местном театре. Одна из его известных работ «Абай пишет стихи» написана Крутильниковым в 1924 году.

В 1934 году был объявлен конкурс на создание портрета Абая и иллюстраций к его произведениям. Абылхан Кастеев (1904-1973), ставший впоследствии народным художником Казахстана, являлся участником этого конкурса. В 1947 и 1968 годах он совершил поездки на родину Абая, где написал около 30 работ в технике рисунка карандашом, тушью и акварелью (пейзажи). Заслуживают особого внимания многочисленные работы А.Кастеева, в которых воспроизведен образ Абая в разные периоды жизни. Образ Абая в работах Кастеева представлен как в портретном, так и в жанровом ключе.

Портрет Абая писали многие казахстанские художники, но, в основном это были портреты Абая в зрелом возрасте. Кастеев – первый, кто сумел представить Абая в юном возрасте, устремленный вдаль взгляд, плотно сжатые губы, твердая линия бровей – все это указывает на то, что перед нами будущий великий мыслитель. И все же, наиболее знаковой работой Кастеева, где присутствует образ Абая-мыслителя, мы считаем картину «Абай на джайляу» (1971). Здесь Абай, изображен сидящим с

книгой в руках, на фоне пастбища, где разместился аул. Лицо Абая напоминает маски греческой трагедии – знака незримого присутствия сакрального мира и композиционного центра, куда собираются все нити действия, где происходит раскрытие смысловой значимости, что является основным для сюжетного действия [4, с. 95].

Своей портретной живописью Кастеев показал, что портретность у него у него внутренняя, нежели внешняя, маска, искажающая смысл. Лишь внутренняя портретность, сливаясь с родным природным ландшафтом, образует у Кастеева сакральное измерение. В минуты раздумья и внутреннего покоя, когда он забывает о маске, появляется вибрация настоящей жизни, и лоб начинает светить, глаза выражают глубокое устремление. Ведь внешнее проявление есть только слабое подражание действительному внутреннему движению. Только благодаря свойственной Кастееву манере письма, можно уловить эманацию, исходящую от его живописи, главным образом портретной, поскольку именно здесь художнику удается достичь великолепной собранности портретируемых персонажей, подвижных внутренним духовным порывом.

Из довоенных и послевоенных художников необходимо отметить работу Баки Урманче (1897-1990) – народного художника Татарстана, заслуженного художника Казахской ССР, лауреата премии имени Габдуллы Тукая. В Казахстане он работал в 1941-1956 годах, где им была создана портретная галерея деятелей истории и культуры республики. В 1942 году Б. Урманче написал Абая, изображенного в юрте за работой. Нельзя не упомянуть художника Артура Бергера (1892-1981) – художника кино, работавшего во время войны в Алматы с эвакуированным Мосфильмом. Сохранилась его картина «Абай с сыном Магауя» (1944). Художник Ольга Кужеленко (1911-2001) родилась в Украине, переехала в 1934 году в Казахстан. Известна ее картина «Абай и жатаки» (1954). Художник Анна Мартова (1902-1957) родилась в г. Верном, представляет интерес ее портрет Абая (1951).

К теме Абая обращаются художники кино такие, как Айша Галимбаева (1917-2008) и Абдрашит Сыдыханов. Плодотворной была работа А. Галимбаевой над дипломной работой по окончании Всесоюзного государственного института кинематографии. Это эскизы декораций, костюмов и раскадровки к киносценарию М. Ауэзова «Песни Абая» (1949). К сожалению, фильму так и не суждено было появиться на экранах кинотеатров, но остались материалы к этому кинофильму в виде за-

рисовок, этюдов. Большинство окончательных эскизов декораций были решены как станковые произведения. С особым вдохновением А. Галимбаева создает сцены из жизни самого Абая: «На кургане», «Абай в степи», «Абай в юрте». В 1966-1967 годах А. Галимбаева заново сделала 10 больших станковых листов на сюжеты из кинофильма «Песни Абая». В 80-е годы А. Сыдыханов над эскизами к телесериалу «Путь Абая». Эскизы сохранились и воспринимаются сегодня как самодостаточные произведения высокого искусства [5, с. 31].

К образу юного Абая обращается известный казахстанский живописец Камиль Шаяхметов (1928-1995). С теплотой он изобразил мальчика Абая, обучающегося в русской школе. С убедительностью в реалистической манере отобразил личность Абая Канафия Тельжанов (1927-2013) – классик национальной казахской живописи. Известный художник Токболат Тогысбаев (1940-1996) по своему подошел к теме Абая. Живописец монументализирует образ Абая, тем самым соединяет достоинства станковой картины и монументального искусства.

По-видимому, в 60-70-е годы наступило время возвращения нашей национальной культуры к своим изначальным истокам, что по существу, и продемонстрировали такие художники как Кастеев, Айтбаев, Сыдыханов, Сариев и др. С. Айтбаев, сочетающий в своем творчестве личностный мир и склонность к традиционалистским формам, стал одним из зачинателей новой художественной концепции. Мы можем утверждать, что и в наше время большинство казахстанских художников заняты поисками фундаментальных основ нашей древней степной культуры. Салихитдин Айтбаев (1938-1994) осваивал модернистские приемы, чтобы максимально выразить свое отношение к миру и человеку, что прослеживается и в его портрете Абая Кунанбаева.

Говоря о настроении умиротворения, свойственном работам Айтбаева, мы можем констатировать тот факт, что он внутренне ощущал многомерность мира и свою «недостаточность» в рефлексии его, как в плане содержания, так и в плане формы. Свобода художественного творчества в том виде, в каком она заявила о себе в творчестве Айтбаева – беспрецедентный шаг на пути к более глубокому осмыслению связей и сложных переплетений человеческих судеб в тот исторический момент, когда эти связи постепенно стали подвергаться эрозии. Так что в определенном смысле у Айтбаева, сочетающего в себе склонность к tradi-

ционалистским формам воззрения на мир и стремление к модернизации жизненных устоев, мы обнаруживаем глубокий драматический перелом, который произошел в общественном сознании в 60-е годы. Благодаря Айтбаеву, мы можем оценить то, насколько он предвосхитил в своем творчестве нынешнюю напряженность между частной и общественной сферой жизнедеятельности человека. Сделав ставку на частное, индивидуальное, он все же не смог привести эту сферу в гармонию с онтологическими характеристиками социального бытия, поскольку само бытие этой гармонии уже не знало[6, с. 230].

«Тема Абая» нашла воплощение в творчестве таких художников, как Магауя Аманжолов (1949-1995), семипалатинского художника В. Третьякова (1930-2005), народного художника Узбекистана – А. Винера (1922-1992), народного художника Казахстана Молдахмета Кенбаева (1925-1993), карагандинского художника Раймкула Есиркеева (1921-1980), Жумақына Кайранбаева (род. 1953), Мурата Ахметова (1949-1995), павлодарского художника Кабдыл-Галыма Каржасова (1954-2016), народного художника Казахстана Нагим-Бека Нурмахаммедова (1924-1986).

Художник Раймкул Есиркеев создает обобщенный, возвышенный образ Абая (1968). Он изображает Абая с книгой в руках, в накинута на плечи бешмете на фоне родных гор и степи. Стремление раскрыть мятежную душу Абая, передать атмосферу тревожного и бурного времени заставляют Есиркеева ввести в картину впечатление движения – вольный ветер развеивает одежду, теребит волосы, волнует ковыль. Написанный широким уверенным мазком, в едином цветовом ключе, портрет передает достоверность образа Абая.

«Тема Абая» получила также блестящее развитие в казахстанской графике XX века, начиная с художника кино Кулахмета Ходжикова (1914-1986), народного художника РСФСР Анатолия Яр-Кравченко (1911-1983), заслуженного деятеля искусств КазССР Константина Баранова (1910-1985), народного художника КазССР Леонида Леонова (1913-1983), Макума Кисамединова (1939-1984), Василия Тимофеева (1943-2019), Исатая Исабаева (1936-2007), Кадырбека Каметова (род. 1952), заслуженного деятеля КазССР Валентина Антощенко-Оленева (1900-1988), лауреата Госпремии РК Агимсалы Дузельханова (род. 1951).

Особо среди графиков Казахстана хочется отметить творчество народного художника Казахстана, лауреата Госпремии КазССР Евгения

Сидоркина (1930-1982). Им созданы иллюстрации к «Казахскому эпосу», «Сказкам», а также к роману Ауэзова «Путь Абая». Образ Абая художник показывает в неразрывной связи с народом, с мелодиями песен, в единстве с природой и народными традициями. В работе замечательного графика Кадырбека Каметова «Качели» (из серии «По мотивам стихов Абая», 1986) воплощены молодость, красота и счастье юности. Выполнена она свободно, в изящной манере.

В произведениях живописцев и графиков Казахстана Абай предстаёт как поэт-мыслитель, философ, гуманист-просветитель, живущий заботами, чаяниями и надеждами своего народа.

Памятник Абаю Кунанбаеву поставлен почти во всех крупных городах Казахстана, отметим некоторые из них: в г. Алматы (скульптор Х. Наурызбаев, 1960), в г. Семипалатинске (скульптор Д.Элбакидзе, 1972) в Жидебае (скульптор Х. Наурызбаев, 1968, в Нур-Султане (скульптор Б. Досжанов, 2010), в Караганде (скульптор А. Нартов, 2008), в г. Шахтинске (скульптор Н. Далбай, 2011), в г. Шымкенте (скульптор Н. Рустемов, 1995), в г. Петропавловске (скульптор К. Сатыбалдин, 2006).

Лучшим памятником, на наш взгляд, является памятник Абаю в г. Алматы, автором которого является Хакимжан Наурызбаев (1925-2009) народный художник Казахской ССР, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, первый профессиональный скульптор-казах, один из первых создателей национального монументального искусства в Казахстане, Общая высота памятника – 13,7 метров. Скульптура отлита из бронзы. Форма постамента – трапециевидная, выполнена из красного гранита. Фигура Абая – в движении. В левой согнутой руке он держит книгу, а правой придерживает полы, накинутого на плечи, чапана. Голова мыслителя выполнена объемно с высочайшей художественной убедительностью. Лицу придано выражение задумчивости, взгляд устремлен в будущее. Философское настроение поэта, незаурядность его личности подчеркивает монументальность фигуры, цельность пластического решения памятника. Целостность постамента и фигуры, объединяющиеся в единый образ.

В настоящее время рождается новый массовый подъем в воссоздании «темы Абая». Образ Абая выходит на улицы городов, его изображают на фасадах зданий (примеры фасады многоэтажек городов Казахстана: Костаная, Павлодара, Шымкента, Алматы) и на стенах подземных переходах. Это, так называемый, стрит-арт в технике граффити.

Заклучение. На наш взгляд, воплощение образа Абая в изобразительном искусстве Казахстана нацелено на внутренний диалог каждого человека с личностью Абая. Художники обращаются к размышляющему человеку, который обладает уникальной способностью просто молчать, заставляя зрителя вести с Абаем мысленный диалог. Эта межличностная модель отношения человека с искусством, с личностью Абая, зафиксировала иной способ бытия-в-мире, другую способность чувствовать, размышлять и развивать в себе то начало, которое восходит к эстетике Абая и эстетике казахского народа.

Портретный образ Абая, отраженный в живописи, графике и скульптуре свидетельствует о том, что духовная культура, выражением которой является народ, не висит тяжелым грузом над человеком, Именно народ, о котором так радел и заботился Абай, становится ее привилегированным носителем. Следует отметить, что особенно важно для понимания как личности Абая, так и понимания воплощения его образа в искусстве, – это выразить почитаемые и необходимые человеческому знанию соответствия между высшим порядком, с одной стороны, и земным человеческим ландшафтом – с другой. Забвение этих бытийных основ, которые заложили наши предки, ведет к страшному прозябанию людей в условиях цивилизованного хаоса, лишаящего всякий народ его подлинного начала.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://bibliotekar.kz/shamshijabanu-kanyshevna-satpaeva-vejani/obraz-iskandera-u-nizami-i-abaja.html>
2. Ауэзов М.О. Абай Кунанбаев. Статьи и исследования. – Алма-Ата: Наука, 1967. – 391 с.
3. <https://www.caravan.kz/gazeta/karavan-publikuet-redchajjshuyu-fotografiyu-molodogo-abaya-574184/>
4. Галимжанова А.С. Портрет в живописи А. Кастеева как архетипический концепт казахской культуры // Международная научная конференция «художник и эпоха. А. Кастеев и изобразительное искусство Центральной Азии XIX-XX вв.». Сборник докладов. – Алматы, 2004. – С. 91-95.
5. Золотарева Л.Р. Осмысление «темы Абая» в изобразительном творчестве / Мир науки, культуры, образования. - №4(35). – Горно-Алтайск, 2012. – С. 30-32.
6. Галимжанова А.С. Свобода творчества как феномен культуры. – Бишкек: Бийиктик, 2006. – 286с.

Asiya Qalimjanova (Qazaxıstan)**Qazaxıstan təsviri sənətinin milli eyniyyət kontekstində Abay obrazı**

Məqalədə Qazaxıstanın təsviri sənətinin milli eyniyyət kontekstində Abay obrazı nəzərdən keçirilir. Müəllif bu nəticəyə gəlir ki, 20 əsrin 60-70-ci illərindən bizim günlərə qədər rəssamlar öz yaradıcılıqlarında daxili dünya ilə əənənəçilik formalarına meyli uyğunlaşdıran milli mədəniyyət mənbələrinə qayıdışı nümayiş etdirirdilər. Məhz Abayın himayə etdiyi və qayıdışın çəkdiyi xalq, mənəvi mədəniyyətin imtiyazlı daşıyıcısı olmuşdur.

Açar sözlər: Abay, portret, obraz, milli eyniyyət, ədəbiyyat.

Asiya Galimzhanova (Kazakhstan)**Abay's image in fine arts of Kazakhstan in the context of the national identity**

Abay's image in fine arts of Kazakhstan in the context of the national identity is considered in the article. The author comes to the conclusion that beginning since 60-70-es of the XX century and till our days the artists incarnating the image of the great Kazakh poet Abay demonstrated in his creation the return to sources of the national culture combining the inner world and propensity to traditional forms. Namely the people about whom Abay obliged and took care becomes a privileged bearer of spiritual culture.

Keywords: Abay, portrait, image, national identity, literature.

UOT 008:14

Vugar Karimli
PhD (Culturology), Associate Professor
Institute of Architecture and Art of ANAS
(Azerbaijan)
yanshaq@gmail.com

IDEAS OF TOLERANCE AND HUMANISM IN IMADEDDEEN NASIMI'S HERITAGE

Abstract. In this article, the author states that Imadeddin Nasimi is one of the leading figures of artistic and philosophical thought of Azerbaijan and the entire ancient East. Nasimi with his high intellectual and moral culture, broad outlook and creative activity earned honored authority in the Middle East. Nasimi's ideas about moral improvement of human and his intellectual creativity influenced positively on inhabitants of Muslim countries. Nasimi's ideas were based on a call for the formation of a society of highly cultured people only through the moral improvement of human. This approach was associated with a critical rethinking of life, condemnation of evil, cruelty, fanaticism, ignorance, intolerance and other destructive human qualities leading to estrangement, violence, conflict and war.

Despite the six centuries that have passed since the poet's physical existence, the interest in his personality and creativity does not weaken with time, but on the contrary, increases. The ideas of tolerance and humanism of a great thinker do not lose their relevance and today they are needed and more interesting to future generations than their own age, to their contemporaries.

Key words: Imadeddin Nasimi, artistic image, hurufism, humanism, tolerance.

Introduction. Nasimi's heritage, which occupies one of the main places in the cultural treasure of the Orient, is a rich artistic heritage of Azerbaijani people. Genius Azerbaijani poet-thinker, philosopher Seid Ali Imadeddin Nasimi was born in Shamakhi. The name "Imadeddin" means "support of faith" in Arabic, and the pseudonym "Nasimi" – "morning light breeze". Nasimi was well educated, studied mathematics, astronomy, medicine, logic and philosophy. He appreciated deeply oriental and ancient Greek philosophy,